MEMORIA DE

12 meses

UN ÁLBUM DE LA ORQUESTA ARRECIFE

12 meses perpetúa la saga de los determinantes pero poco aclamados Armonía de las esferas (2021) y Constelaciones (2022). El álbum Seasons (2021) podría añadirse a esta colección -Los álbumes cósmicos-, aunque este no exhibe un resultado tan redondo y es más distinto que los primeros.
Cada tema del álbum representa uno de los doce meses del calendario, y a cada cual le corresponde una de las doce tonalidades.
Vamos a ello.

1. Ianuarius

Para el mes de enero, se decidió trabajar sobre tres conceptos vertebradores: Nieve, frío y el dios de la mitología romana, Jano.

La música replica la dinámica de una nevada, en el sentido de que empiezan a caer lentamente unos pocos copos (notas), que se van persiguiendo en forma de canon, hasta que el fenómeno se vuelve más intenso, agitado por el viento helado.
Por lo tanto, esto ofrecía varios enfoques a cerca de la distribución de las notas primero (de menos – más – a menos), las dinámicas, la intensidad (de piano – fuerte – a piano) y el tempo en la composición después (de lento – rápido – a lento).

Para el asunto del frío, nada como una tonalidad menor y, en general, unas elecciones más oscuras y dramáticas.

Finalmente, la relación del mes de enero con Jano, la deidad de las puertas, representando el principio y el final, lo nuevo y lo viejo, inspiró que el tema combinase una instrumentación orquestal tradicional en patrones clásicos (lo viejo), con un puente de sintetizadores en armonías más modernas (lo nuevo).
La dualidad de Jano también interviene en la estructura del canon, presentado al principio y al final de la pieza, donde inicialmente obedece a un esquema convencional y, en la reexposición, el orden de las frases se invierte de manera un poco cacofónica y dadaísta.

2. Februarius

En febrero quisimos inspirarnos en el Día de San Valentín.

Por tanto, el tema había de ser romántico, baladístico o sensible.
Se planeó dividirlo en tres secciones también: una primera introducción contemporánea de piano; la presentación de los dos amantes (saxo y flauta, para la ocasión) y la danza o vals (violines y acordeón); hasta llegar a una celebración del amor con aires un poco más rockeros, salvajes y enérgicos (el blues, esa música del diablo), que culmina con campanas de boda.

Como precedentes dentro de la orquesta pues, estaba la sección de baladas y, muy en especial, el volumen intimista de La dama y el vagabundo (2023).

3. Martius

En el turno de marzo nos basamos en otros tres conceptos: Mudadizo, Semana Santa y primavera.

Se pensó en emplear la tónica del cadáver exquisito para que el tema reflejara lo cambiante e impredecible de marzo. El acervo popular refleja esto de mil formas; *marzo marzuelo, un día malo y otro bueno*.
Marzo, es, además, por estas latitudes, un mes muy ventoso, con lo cual resultaba casi obligado emplear de forma especial los instrumentos de viento en una suerte de fanfarria. Esa fue la pauta para la primera de las tres secciones del corte.
Hay también, con los timbales, una referencia al carácter bélico del mes, como ya ocurriera en Ares, el respectivo tema del ya mencionado álbum Armonía de las esferas.

Marzo es también el mes en el que se celebra la Semana Santa, y eso podría haberse reflejado de mil maneras no demasiado obvias, haciendo referencia a la espiritualidad o a la cristiandad… pero, en vez de eso, se optó por un breve pasaje de percusiones (timbales) y un característico redoble de tambor muy al uso de los pasos de las procesiones.

Finalmente, marzo no estaría completo sin referenciar el comienzo de la primavera, para lo cual se planeó esbozar una ambientación alegre, florida o amable, que quedó, sí, reflejada, pero sin demasiado énfasis.
Volviendo al asunto del cadáver exquisito, el plan también fue más ambicioso y, aunque se buscó un tema muy cambiante e impredecible, quedó enmarcado en la habitual dinámica de los temas de la orquesta de este cariz sin demasiadas sorpresas.

4. **Aprilis**

En el caso de abril, escogimos otras tres ideas que representan el mes: lluvia, primavera y sensualidad.

Para la lluvia, pensamos en metalófonos y otros instrumentos de colores “acuáticos”, como el más señalado de ellos: el palo de lluvia.

Abril es también, según leímos, el mes de los romances, la energía joven y la sexualidad y, en virtud de ello, optamos en la última sección del tema por un corte blusero, liderado por un saxo sensual y vibrante.

La dinámica primaveral, acompañada de lluvias, pues, correspondería a lo ajeno a esta última sección, con pasajes positivos, mágicos y cambiantes, como florecientes.

5. **Maius**

Para mayo nos esforzamos en representar algo florido y luminoso, también primaveral, como pasos de una danza festiva, entre clásica e ingenua.

6. **Iunius**

La llegada del verano es anunciada con un tema caluroso y pegajoso. A uno de nuestros acostumbrados y sudorosos temas funkys le añadimos instrumentos temáticos, tales como el Hang, la marimba, la kalimba, el ukelele y otros de percusión, como el bongo y las maracas.

7. **Quintilis**

En julio optamos por bases caribeñas, tipo reggae, que evocaran ambientes playeros, cálidos y distendidos. Como en el tema anterior, nos prodigamos en el uso de percusiones latinas y también el banjo, la marimba o el xilófono.
Para estas partes veraniegas del disco destaca el empleo de las tonalidades mayores.

8. **Sextilis**

En el mes más caluroso del año, agosto, el uso de los metales se revelaba como casi una obligación.
Se trataba de grabar un corte abrasador y enérgico, que, justamente, en el orden de tonalidades, coincidía con la tonalidad de sol.

9. **Septilis**

Septiembre, al igual que marzo, se basa en la idea de cambio, puesto que es el mes que transita, por estas latitudes, entre el verano y el otoño. Pero, a diferencia de marzo, esto se representa gracias a la armonía, donde encontramos dos secciones de acordes. Los acordes de la primera sección son cambiados de modo en la segunda sección y, finalmente, se produce una modulación.

10. **Octobris**

La melancolía y la tristeza que trae la estación otoñal es representada por líneas de violines. Octubre es también el mes del Halloween, para lo cual era más que obvio presentar uno de nuestros habituales temas de terror. Temas, dicho sea de paso, con bastante poco apogeo en estos tiempos (el último de estas características se grabó el año pasado), eso, a pesar del discreto éxito de la lista de terror en nuestro canal de YouTube.

11. **Novembris**

En noviembre vuelve el frío (tonalidad menor) y unos aires duros y rockeros, con abundancia de guitarras eléctricas. Es un mes oscuro e inclemente, con lo que el corte no podía ser muy distinto.

12. **Decembris**

Finalmente, para diciembre, nuestra inspiración fueron los villancicos. En el apartado de la instrumentación, nada como incluir metalófonos, campanas y panderetas.